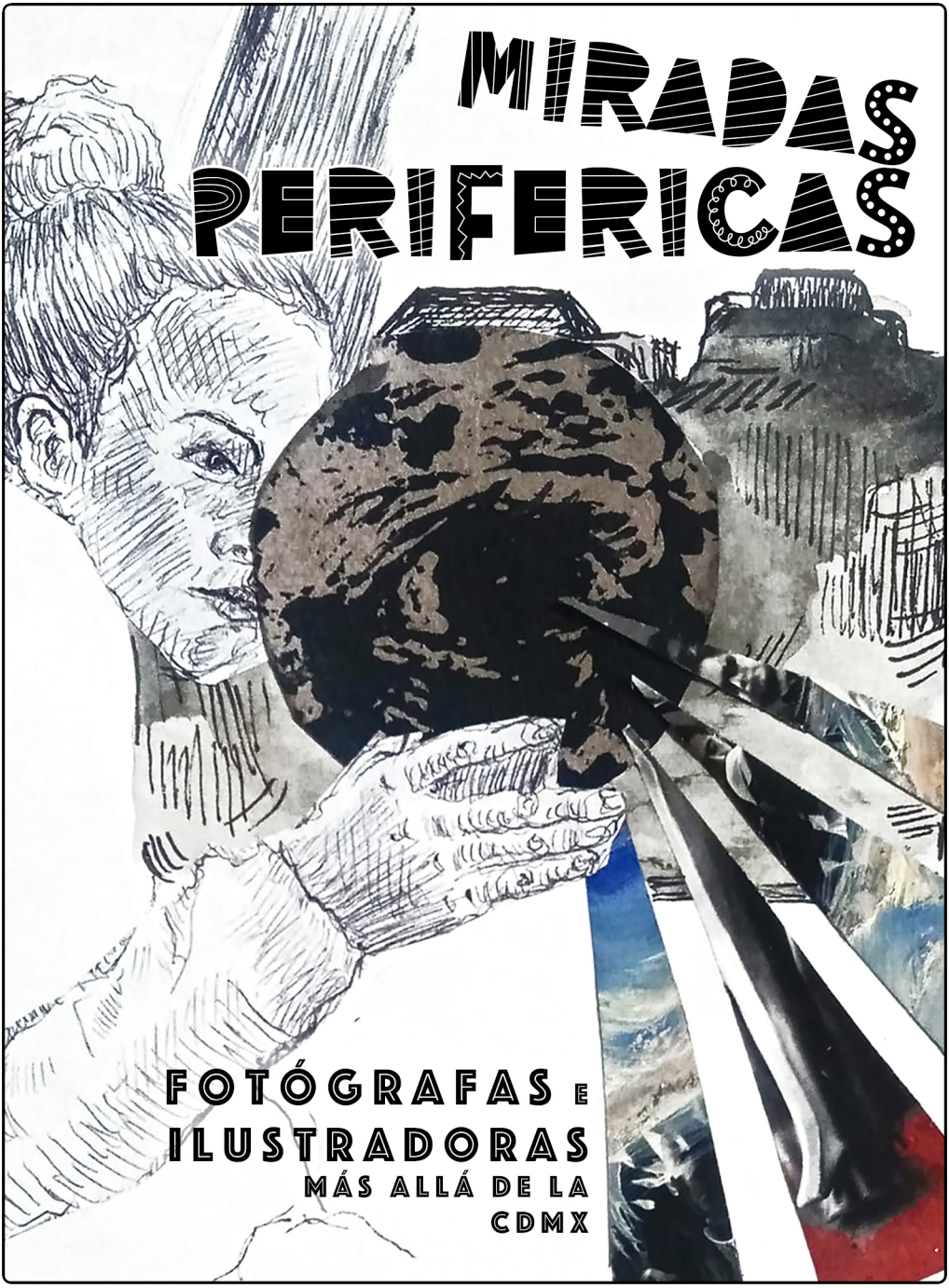
Música Híbrida

fanzine especial #15



Música Híbrida

Número 15, Año 2, Marzo 2022

Directorio

Director
Orlando Canseco

Arte y Diseño
Música Híbrida

Entrevistadas
Claudia Gómez (CDMX)
Sonia Gadez (CDMX)
Legna Avalos (Morelos)
Adela Olivera (Oaxaca)
Rocío Romero (Edo. de México)
Lorena Baker (Monterrey)
Karla Yerena (Guadalajara)
Akira (CDMX)

Ilustración de portada e interiores
Rocío Romero Chapital

CC BY NC

ÍNDICE

MIRADAS PERIFÉRICAS. FOTÓGRAFAS E ILUSTRADORAS MÁS ALLÁ DE LA CDMX. Editorial MH 4

CLAUDIA GÓMEZ. DARLE VOZ A LOS Y LAS QUE NO ESTÁN 5

SONIA GADEZ. LA FOTOGRAFÍA ES MI TODO 8

LEGNA DE WAITS. UNA FORMA DE (PE)PENAR FOTOGRAFÍA ... 15

ADELA OLIVERA. EL DON DE LA SENSIBILIDAD 21

ROCÍO ROMERO. UN ENCUENTRO CONSIGO MISMA 26

LORENA BAKER. EL SINCRETISMO TÉCNICO 30

KARLA MORA. INTROSPECCIÓN Y AISLAMIENTO 35

AKIRA. GRAFFITI Y RAP: VOMITAR VENENO 40

MIRADAS PERIFÉRICAS. FOTÓGRAFAS E ILUSTRADORAS MÁS ALLÁ DE LA CDMX

EDITORIAL

El Fanzine Especial #15: MIRADAS PERIFÉRICAS. FOTÓGRAFAS E ILUSTRADORAS MÁS ALLÁ DE LA CDMX, es un compilado de entrevistas realizadas a 8 artístas que hacen fotografía, dibujo, pintura, collage y graffiti. Algunas de ellas, dedicadas a la música.

Las entrevistas fueron hechas de manera escrita y enviadas por los servicios de mensajería electrónicos a cada una de las que, generosamente, contestaron a nuestro llamado.

Para el Fanzine Especial fue importante realizar este trabajo documental sobre la obra que ellas realizan en su quehacer diario.

A todas ellas las he conocido de manera personal, ya sea porque en un principio el interés fue la música, o por eventos relacionados con esta disciplina.

Sin embargo, poco a poco fuí conociendo sus habilidades plásticas y fotográficas, sus formas de pensar y expresar este mundo lleno de contradicciones y miseria humana.

El orden de las entrevista no es por importancia, ya que para mí, todas tienen el mismo valor por su trabajo artístico, así van apareciendo conforme fueron llegando sus respuestas a esta redacción.

La primera de ellas es Claudia Gómez, fotógrafa de la Ciudad de México, nacida en la mera alcaldía de la Gustavo A. Madero. Sus fotografías a pelan a los feminicidios y la violencia contra la mujer.

Sonia Gadez, de la Ciudad de México, realiza trabajos de fotobordado con un claro discurso de la mujer en busca de su libertad.

Legna de Waits nos invita a (pe)penar la fotografía en los “basureros” en la cotidianidad de la calle de su ciudad natal: Cuernavaca.

Adela Olivera nos llena la vista de colores con su trabajo documental y social de la costa de Oaxaca, su estado de origen.

Con Rocío Romero, de la CDMX, pero radicando en Chalco, Estado de México, cambiamos de la foto al dibujo e ilustración, con interesantes collages en el que se expone ella misma y su contexto urbano.

Lorena Baker nos habla de su “sincretismo técnico” y su expresión en su estar en el mundo con collages y técnicas de impresión.

Karla Mora es de Guadalajara, Jalisco, y además de artista plástica, es cantautora. Pero en su plástica existe la introspección y el aislamiento con cierto toque de barrio, erotismo y cinismo.

Por último, se nos presenta Akira, rapera y graffitera de la CDMX que desarrolla su talento en cuanta pared o superficie abandonada exista.

Sirva esta publicación como una forma de documentar y admirar el trabajo de todas ellas y en el que pedimos que las sigan y compren su obra.

La hermosa portada corrió a cargo de Rocío Romero Chapital, a quien le decimos: ¡Mil gracias!

ATTE:
ORLANDO CANSECO
Director

Cada 2 horas y media asesinan a una niña o mujer en México: Claudia Gómez.

CLAUDIA GOMEZ

Darle voz a los y las que no están

Claudia Paola Gómez Salazar "Clauzzia Gómez" nació en la delegación Gustavo A. Madero en la CDMX. A los 17 años comenzó a estudiar artes plásticas, sin embargo, ante la necesidad de hacer algo propio, se compró su primera cámara fotográfica y se metió a una escuela para aprender fotografía. Desde ese momento supo que esta disciplina estaría prácticamente en su vida diria.

FE: ¿Cómo fue que te adentraste a la fotografía?

CG: Cuando tenía 17 años entré a una escuela de artes plásticas: dibujaba, pintaba. Practiqué siempre copiando alguna obra ya existente, pero yo quería hacer algo propio, así que me compré mi primera cámara de fotos. Pensaba pintar las fotos que tomara (que eso ya no sucedió, abandoné la pintura). Era una cámara Advantix, pero no contaba que la fotografía me gustaría tanto, y cuando tuve una oportunidad en cuanto a mi economía, entré a una escuela especializada en foto. Y simplemente, la fotografía ha estado en mi vida desde entonces como pasión, como parte de mi sustento y como forma de expresión.

FE: ¿Qué es para ti la fotografía?

CG: Es una herramienta para plasmar instantes, para crearlos, para capturarlos. Pero siendo un poco más personal, la fotografía cambió mi vida, me mostró quien era.

FE: ¿Qué pasa con la fotografía de mujeres?

CG: Pasa que hay más creatividad, más rebeldía, más denuncia. Veo tanto valor en las compañeras que no temen a expresarse sin tapujos y sin estereotipos. Pasa que hay más espacios para mujeres fotógrafas y si no los hay los creamos.

Caso común, Serie "Óyeme con los ojos": Claudia Gómez.

FE: ¿Cómo se impregna el feminismo y la fotografía en tu trabajo?

CG: El feminismo es algo que he aprendido y sigo aprendiendo con el tiempo. Cuando comencé mi trabajo creativo, primero fue para expresarme, después se convirtió en denuncia.

El feminismo hoy en día me enseña a ser solidaria con otras mujeres, a aceptar mi cuerpo sin estereotipos, a ser libre. Es ahí cuando el feminismo se ve en mi trabajo.

FE: ¿Qué implicaciones conlleva ser fotógrafa?

CG: Eso depende mucho de cada quién y que tipo de fotografía hagas, o si te gusta experimentar en diferentes ramas. Es importante la práctica y el aprendizaje continuo. A veces lo que más cuesta es tener el equipo necesario para trabajar, ya que cuando uno viene de un nivel socioeconómico medio-bajo, a veces es un lujo dedicarte a la fotografía, requiere mucho más esfuerzo.

FE. ¿Qué situaciones o contextos te inspiran para buscar o encontrar la foto?

CG: La fotografía ha sido en vida una catarsis, ha sido mi forma, expresar lo que siento, lo que me enoja, mis miedos, mi forma de denuncia; pero también es mi trabajo, lo que me ha dado solvencia económica por más de 10 años y en este camino he hecho foto social, de producto, retratos familiares, *books*, foto de arquitectura. Pero puedo encontrar una foto donde sea que me inspire.

Me gusta mucho la fotografía callejera y documental. En mi trabajo artístico he recurrido a la edición y al foto-montaje. Me gusta descubrir nuevas formas de expresión en una imagen.

FE: ¿Es indispensable concursar en fotografía?

CG: No. No es necesario. La mayor experiencia la obtienes con la práctica.

Observada, autoretrato: Claudia Gómez.

FE: ¿Cuál sería tu filosofía sobre la fotografía?
CG: Crear libre. Crear para darle voz a los y las que no están. Crear para denunciar. Crear como catarsis. Crear y disfrutar tu trabajo en la fotografía, ya sea a la rama que te dediques.

FE: ¿Qué es lo que te permite la fotografía?
CG: Ser creativa.

FE: ¿La digitalización de la fotografía disminuye o aumenta su importancia?
CG: Ninguna. Simplemente conserva y mantiene la importancia que ya tiene la fotografía en el mundo.

FE: ¿La fotografía es para todxs?
CG: Para todo el que le apasione y quiera aprender.

FE: ¿Qué técnicas utilizas?
CG: Fotografía digital

FE: Exposiciones o trabajos o proyectos próximos o futuros
CG: Este año estoy preparando una exposición llamada "Cuerpos Disidentes" una serie fotográfica de cuerpos diversos y libres de estereotipos.

* * *

Podrás seguir el trabajo de Claudia Gómez por:

Instagram: @clauzziagomez
Youtube/ Clauzzia Gómez
Spotify/ Programa "Creando Instantes"
Tik tok/ Clauzzia Gómez

MARZO 2020: Sonia Gadez.

SONIA GADEZ

La fotografía es mi todo

La primera cámara de Sonia Gadez fue una Pentax K1000 que la acompañó por muchos años. Cuando tomó su primer curso de fotografía, se dio cuenta que ésta era lo que deseaba en su vida. Sonia es de la CDMX y nació en el año de 1978.

Dentro de su trabajo fotográfico, Sonia busca mostrar la belleza y fuerza en la diversidad de nuestros cuerpos. La fotografía, a lo largo de su vida, es prácticamente su expresión y medio de comunicación.

FE: ¿Cómo fue que te adentraste en la fotografía?

SG: Fueron varias cosas las que sucedieron, entre ellas, me gustaba mucho ver teatro, cine, mirar cuando la gente conversaba, ver sus expresiones.

Vivía y trabajaba a unas calles del Zócalo de la Ciudad de México. Había muchos movimientos, personajes, edificios, texturas que deseaba poder tener conmigo en forma de postal.

Luego pensé que quería dedicarme al teatro y allí comenzó la magia. Me gustaba estar en la producción, en la iluminación, tomar fotos de mis compañeros, pues entré a la Escuela de Iniciación Artística 4, en el INBA y conocí a una de mis más grandes amigas: Paola de Anda. Ella estudiaba artes visuales, así que me fui adentrando en la imagen.

Me enamoré de un fotógrafo y parte de su encanto era eso, verle con su cámara y mirar sus fotos impresas... Nunca supo él eso, pero fue quién me ayudó a seleccionar mi primera cámara: una Pentax K1000, hermosa compañera por años.

Y regresando a la amistad, Paola me dijo de un curso de fotografía básica en un Centro de Capacitación para el Trabajo en Azcapotzalco y allí me di cuenta que eso era lo que deseaba en mi vida. No sabía cómo pero ya no podía verme sin una cámara en mano.

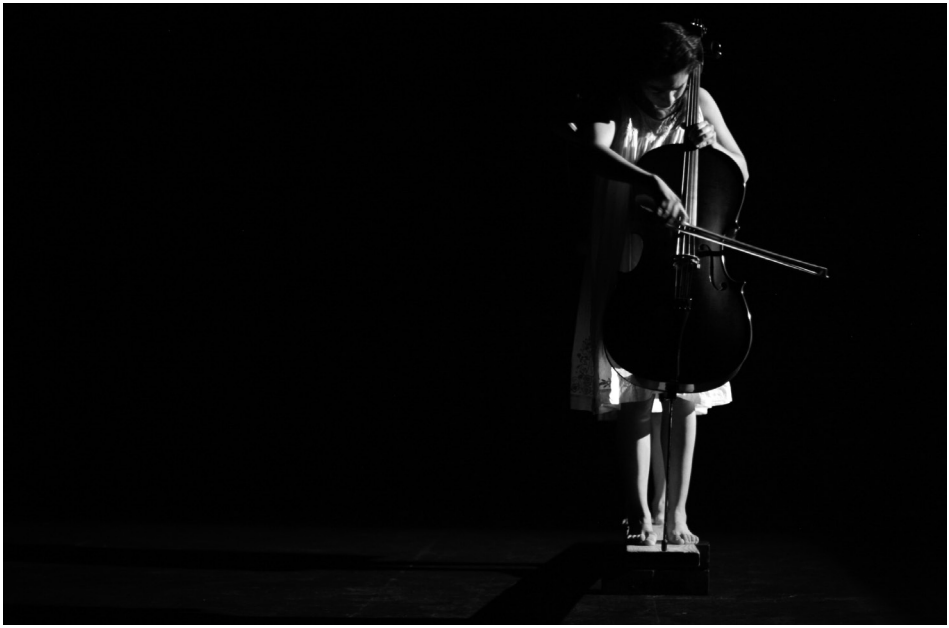
FE: ¿Qué es para tí la fotografía?

SG: Hoy es mi todo: mi vida, mi sostén económico. Soy afortunada. He trabajado muchos años como productora de foto y eso me ha permitido hacerla también.

Durante muchos años, sólo guardaba mis fotos en discos, y ahora rescato mucho de mis archivos y sigo produciendo pero mis propias fotos, aunque sin presupuesto já, pero esa es la parte emocionante.

La foto es la manera que hallo para expresarme. Es mi medio de comunicación. No estudié Teatro ni Fotografía, sino Ciencias de la Comunicación en la UNAM porque tenía como materias optativas fotografía.

Teatro: Sonia Gadez.



Mujeres que luchan: Sonia Gadez.

FE: Menciona tus mejores fotógrafxs.
SG: Admiro mucho el trabajo de Sonia Madrigal. Me encanta lo que hace desde la periferia. La serie *Tiempos Muertos* de Patricia Aridjis. Amo su trabajo sobre cuerpos femeninos y la serie *Las Horas Negras*.

La mirada de Andrea Fernández me fascina, tanto en foto fija como en video. Lizeth Arauz, Lourdes Almeída, Nirvana Paz, Graciela Iturbide, Andrea Murcia... ¡Uy! ¡Tengo más! Hay muchas mujeres a las que admiro tanto.

Pero también una gran inspiración ha sido Nan Goldin, Lola Álvarez Bravo, Tina Modotti, Imogen Cunningham, Francesca Woodman, Vivian Mier.

Cuando empecé a estudiar foto, también me sorprendió lo que había hecho Nacho López. Me gusta mucho lo que captura Federico Gama. Y otra gran inspiración es Anna Atkins que se le considera más como Botánica, aunque también sabemos que es la primera fotógrafa en explorar la cianotipia y autopublicarse un libro ilustrado con esta hermosa técnica.

FE: ¿Qué pasa con la fotografía de mujeres?
SG: Tiene otra narrativa a la creada por hombres o con otros fines. Pienso que nuestra mirada en muchos casos, busca mostrar cosas de nuestra cotidianidad o que nos atraviesan. He encontrado muchos sentires compartidos en la mirada de fotógrafas, me identifico con algunas.

En muchos de los trabajos que veo y admiro narran y buscan visualizar la desigualdad y violencia hacia nosotras.

FE: ¿Cómo se impregna el feminismo y la fotografía en tu trabajo?
SG: Ha sido algo de lo que no era tan consciente, pero finalmente, es un medio de expresión y trabajo la fotografía así. Ha sido mi forma de narrar y visibilizar esas situaciones de desigualdad que vivimos y nos atraviesan por ser mujeres.

Por ejemplo, en la serie *"Mi cuerpo, mi casa",* busco mostrar la belleza y fuerza en la diversidad de nuestros cuerpos. Pero además, sentirnos orgullosas de esta primera casa que habitamos y estar cómodas en ella, sabernos hermosas.

Nos enseñan desde niñas a vivir incómodas con nuestro cuerpo, a no amarlo, ni abrazarlo, a querer cambiarle siempre algo: si eres gorda debes ser flaca; eres flaca entonces debes subir un poco (de peso); o la estatura, tono de piel, vestirnos para ciertas ocasiones, a borrar cicatrices, a cumplir con estándares de belleza; y no para nosotras.

FE: ¿Qué implicaciones conlleva ser fotógrafa?
SG: Creo que esto depende de qué tipo de foto hacemos, del contexto en que vivimos. Para mí, por ejemplo, con mi familia me llevó muchos años y procesos hacerles entender por qué era importante para mí esto, vivir con esta decisión. Incluso su confianza en que les hiciera las fotos.

Ahora ya soy la que debe tomar la foto en los encuentros o hacer las impresiones... Porque deseaban una abogada o una mujer independiente, pero en otra área, con un trabajo seguro; que sí lo he tenido, pero vivir ahora de forma independiente o en el autoempleo, ha sido tener que buscar alternativas y ver que opciones tengo además de hacer foto.

Bueno, crear otras cosas con ella como lo que hago en Luziérnaga: encapsulo foto, cianotipia, fotobordado, joyas con foto. Ahora estamos empezando con playeras con fotobordado, es decir, estamos integrando procesos industriales

Anatomía: Sonia Gadez.

también. Pienso que nuestro campo de trabajo se reduce a veces y más siendo madres, y más si queremos trabajar pero cuidar y dar acompañamiento a nuestras crías.

FE: ¿Qué situaciones o contextos te inspiran para buscar o encontrar la foto?
SG: Es muy diverso, pues depende del momento, tiempo y sin duda, también mi edad tiene algo que ver.

Cuando empecé, la calle me llamaba mucho. Y en la calle hay olores, texturas, personas, animales, edificios, casas, comercios, pintas, etc.

En este momento, me inspira el cuerpo, la naturaleza, la luz; porque durante todo el día atraviesa las cosas pero de diferente manera: la comida, la música. Creo que la mirada se nutre de todo, hasta de los silencios.

Tengo tres grandes motores e inspiraciones en mis días: Carlos, mi compañero que es músico, Luciana mi hija, y Atonatiuh mi hijo.

FE: ¿Es indispensable concursar en fotografía?
SG: Nunca he concursado. Creo que en parte es mi inseguridad: primero en poder obtener un lugar, luego en los concursos, es decir, suelo pensar que eso ya está dado o arreglado.

FE: ¿Cuál sería tu filosofía sobre la fotografía?
SG: La condición natural de la foto es circular. En sí, en la vida muchas cosas deben circular, andar, viajar...

FE: ¿Qué es lo que te permite la fotografía?
SG: Soñar, aprender, mirar de otros contextos; sentir ya sea felicidad o gozo y a veces también rabia; imaginar sabores, olores, sensaciones. Mostrar (me).

FE: ¿La digitalización de la fotografía disminuye o aumenta su importancia?
SG: Pienso que la transforma, que es otro medio, otro recurso para crear. Nos permite tener herramientas más inmediatas que antes se usaban de modo manual y con otros recursos y creatividad desde la toma de la foto hasta el revelado y retoque o edición.

FE: ¿La fotografía es para todxs?
SG: Sí. De alguna manera o de muchas maneras, todas somos fotógrafas, fotógrafos y tenemos mucho que narrar a través de este medio.

FE: ¿Qué técnicas utilizas?
SG: Sobre todo digital 35 mm, análogo en 35 mm y un poco de estenopeica y cianotipia. En el 2020 comencé con la antotipia y me ha vuelto loca por ser tan generosa y poder hacerla con mi hija e hijo. Hago collage análogo y fotobordado.

FE: ¿Es caro ser fotógrafa y de que manera?
SG: Diría que no pero depende del contexto y de lo que quieras. Pienso que eso nos hacen creer.

Durante gran parte de mi vida, he pensando y trabajando en laboratorios de foto. Las impresiones finas no son baratas. A veces para exponer tienes que pagar... Así que en parte fue de las razones por las que me dedique más a la producción.

Hasta el 2019 empecé a participar en exposiciones colectivas. Y otro de los medios que tengo para ver mis fotos impresas es llevarla al transfer que lo realizo con recursos de muy fácil acceso.

FE: Exposiciones o trabajos o proyectos próximos o futuros.
SG: Marzo todo poderoso, viene con varios eventos. El 12 de marzo es una activación pública por parte de Dora Bartilotti, con la *Rebelión Textil*: laboratorio de textiles electrónicos y activismo feminista, como parte del proyecto Voz Pública.

Y participo con *Mi cuerpo, mi casa. Foto Libro textil* en la exposición colectiva Patchwork: Healing Blanket/La manta de la curación del 26 de Marzo al 29 de Mayo en el Centro Cultural An-

Carlos Pacheco: Sonia Gadez.

tiguo Colegio Jesuita de Pátzcuro, Michoacán.

También en marzo lanzamos un nuevo proyecto: *Perramunda*, que somos una ilustradora y fotógrafa uniendo nuestra perra fuerza para salir a flote en esta perramunda con nuestras creaciones.

Yssel Tarin y yo queremos crear un espacio para compartir desde talleres hasta nuestras piezas, colaboraciones. El 2 de abril *Miradas (des)bordadas: exposición colectiva* en Centro Cultural Futurama.

* * *

Podrás seguir el trabajo de Sonia Gadez por:

@soniagadez
@luziernagafoto
@perramunda

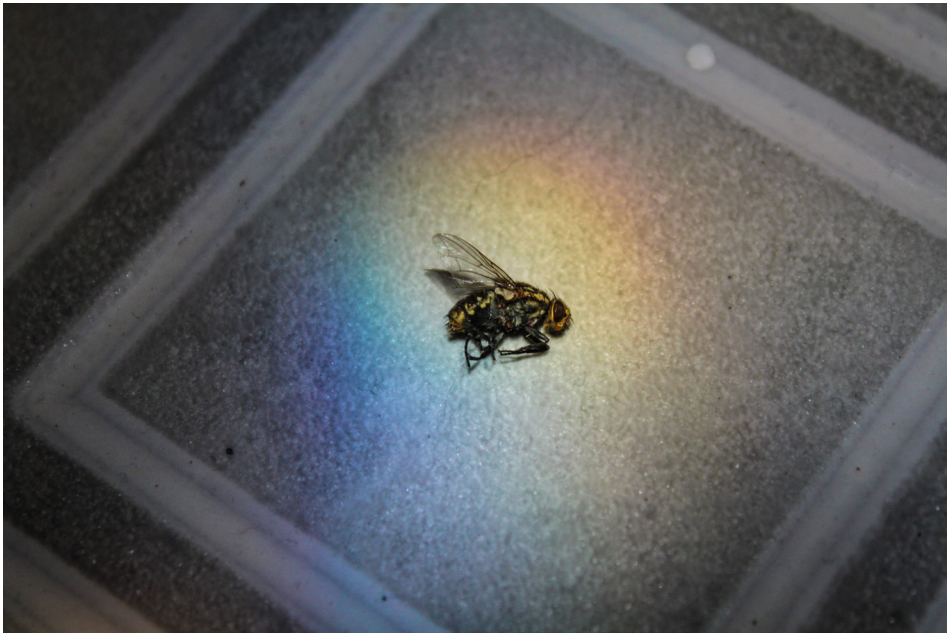
Sonia Gadez es fotógrafa, bordadora y docente en el Centro Cultural Futurama. Estudió Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Ha colaborado como Productora de Fotografía en las editoriales Grupo Expansión y Editorial Notmusa.

Como fotógrafa su trabajo se ha publicado en medios como: La jornada, El Universal; revistas: Chilango, Quién, Expansión, Instyle, Quo, Obras.

Como investigadora de imagen para Dirección General de Televisión Educativa. Forma parte de la Red de Fotógrafas en México. Ha participado en dos exposiciones colectivas: 50 años del metro en 2019 y Somos una y somos muchas en la Galería Abierta Rejas de Chapultepec de la Ciudad de México. Gracias a esta red en el 2020 participó con dos fotobordados y una manta colectiva en Patchwork: Healing Blanket/La Manta de Curación.

Y en 2021 participó con un foto libro textil: Mi cuerpo, mi casa, en la exposición colectiva: Fotolibros Textiles Patchwork: Healing Blanket/La Manta de Curción en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, en la Ciudad de Oaxaca.

Chalco Mágico (collage): Sonia Gadez.



Al final del arco.íris/Serie: Anima.lejos/2020: Legna de Waits.

LEGNA DE WAITS

Una forma de (pe)penar fotografías

Tal vez, una de las miradas más inquietantes es la de Legna de Waits (Legna Avalos, Cuernavaca, 1995) que plasma en sus fotografías lo grotesto, la muerte, la miseria humana y aquello que no entra en los cánones estéticos de la mirada políticamente correcta.

El encuentro con una cabeza de gato cercenada a lado de un durazno podrido, fue "el tiro de gracia" para comprender que la fotografía no está tan alejada de las letras.

Legna de Waits está por licenciarse en Letras Hispánicas (UAEM) y Artes Visuales (CMA) en *Cuerna.bacha*, Morelos.

FE: ¿Cómo fue que te adentraste a la fotografía?

LW: Tuve el privilegio de que la creación fuera algo tan cotidiano como beber café o ir al baño. Mi mamá era aprendiz de albañilería en letras y me incentivaba a construir los planos fotográfico-eróticos que dibujaba en su cabeza, o sea: le tomaba sus *nudes*.

Al vivir en un lugar tan idílico como era el bosque de Huitzilac, Morelos, el tiro (*click*) de gracia que me ha traído hasta ahora fue: la cabeza cercenada de un gato junto a un durazno, mitad podrido, que encontramos en el jardín.

Por ese disparo entendí que la foto no estaba tan distante de las letras y me surgió la interrogante de por qué se discriminan a ciertas imágenes. Así que, los años posteriores han sido destinados a navegar en busca de intentar responder a esa interrogante, y por consecuencia, a crear el proyecto que nombro como *El Basurero de Casiopea* que está compuesto por varias series y ensayos fotográficos.

FE: ¿Qué es para tí la fotografía?

LW: Una forma de (pe)penar fotografías en el yermo ambiente con montañas de

Martirio del sin varo
Serie: Gente bonita
Legna de Waits
2020

imágenes que es este basurero, digo: la cotidianidad.

Un disparo detonado por un título (no pie de foto) donde se mata a un instante vivo y la fotografía se vuelve la evidencia: el cadáver. Entonces el/la espectador(a) lo que va a ver/leer es al espectro. Un dibujo —no querido por Baudelaire— por cada cuadrito del calendario. Una máquina del tiempo, con la que una puede denunciar una injusticia que tristemente se parece a lo que ya ha pasado y/o seguirá pasando (por lo visto).

FE: Menciona tus mejores fotógrafxs.

LW: Cuando estudiaba fotografía me impresionaron harto: Diane Arbus, Francesca Woodman, Joel-Peter Witkin, Enrique Metinides, Roger Ballen, Jan Saudek y Tina Modotti.

Últimamente he andado en la búsqueda de fotográfxs actuales y que trabajen en México, no por un discurso nacionalista, simplemente por el afán de ver qué hay a la vuelta de la esquina. Hasta ahora me gusta mucho el trabajo de Sonia Madrigal, Francisco Mata, Fernando Martín, Andrea Murcia, María Alférez, Sonia Gadez y Marcela Taboada.

FE: ¿Qué pasa con la fotografía de mujeres?

LW: Me causa gran conflicto aquello de "fotografía de mujeres" porque me parece terrible que tengamos que anteponer nuestro género antes que a nuestra obra o que pareciera ser un género fotográfico más.

Los fotógrafos nunca han necesitado publicar en algún lugar que lleve por título "fotografía de hombres", pero en fin, que el pronunciarnos como mujeres se ha vuelto una estrategia para visibilizarnos en esta sociedad patriarcal.

Parece increíble que pese a que la cámara siguió siendo fabricada y vendida históricamente gracias a que las madres las demandaban para documentar el crecimiento de sus hijxs, a las fotógrafas se les condenara a ser las asistentes de los fotógrafos; y que, mientras Manuel Álvarez Bravo tenía voz, Lola Álvarez Bravo no. Y así una serie de fotógrafas que nos perdimos sólo por no tener pene.

FE: ¿Cómo se impregna el feminismo y la fotografía en tu trabajo?

LW: Estoy a favor del feminismo por supervivencia y disidencia del orden patriarcal. Pero mi trabajo no es feminista ni pretende ser panfletario del mismo.

Se me haría muy tramposo colgar mi trabajo de una bandera con la que no inicié sólo por ser un tema de gran importancia y en auge.

No me quiero imputar ninguna lucha, pero si veo a un grupo de gente cargando el ataúd de una niña y con globos morados/blancos como en el caso del feminicidio de Ana Lilia en Tres Marías, Morelos, por supuesto que dispararé empujada por la indignación y el coraje.

He ido a las marchas feministas a documentar, sí, porque voy a todas las marchas donde hayan personas denunciando y exigiendo, ya que, tristemente, nos enfrentamos a más de un sistema opresor.

FE: ¿Qué implicaciones conlleva ser fotógrafa?

LW: Las fotógrafas antañas tenían que ser doblemente buenas con la cámara para poder tener derecho a ser enunciadas. A veces ni eso era suficiente (Gerda Taro). Pero creo que ahora tenemos la enorme responsabilidad de hacer un trabajo digno de la gente y no dejarnos embaucar por el paternalismo de las instituciones que buscan adularnos

para aparentar que no continúan siendo misóginos y machistas, haciéndonos ganar premios o siendo nombradas para que nadie diga que "les faltó una mujer".

Considero que ahora debemos demostrar que el valor de nuestras fotos radica en la calidad/contenido y que no utilizaremos sus tácticas narcisistas como: solaparse la pereza y/o lamerse los huevos nomás porque es "compa" o por algún otro interés.

FE: ¿Qué situaciones o contextos te inspiran para buscar o encontrar la foto?

LW: Suelo (pe)penar en la cotidianidad: mientras voy al trabajo, antes a la escuela, al salir a caminar o al ir por las tortillas.

Trato de mirar las imágenes "basura", que son las marginadas, aquellas que no se quieren ver por ser "viejas", "feas", "inútiles", "sucias", "baratas o gratis"; las que no solemos mirar por tener tan implementada la estética capitalista de lo "nuevo", "bonito", según "útil", "perfumado", "caro".

Pretendo —probablemente sin mucho éxito por lo pretencioso que es— mostrar a las imágenes "basura" para ampliar nuestro vocabulario visual, cegar a la mirada dicotómica que no nos permite abarcar más, y en consecuencia margina. Es tan fácil ser marginal que da miedo. Lo terrible es que unxs en mayor medida que otrxs.

FE: ¿Es indispensable concursar en fotografía?

LW: En muchos concursos la calidad del trabajo o una foto se está midiendo por la cantidad de *"likes"* o por el qué tan prestigioso es el *currículum*. Así que, yo creo que no, aunque es una vía para llegar a un mayor público.

FE: ¿Cuál sería tu filosofía sobre la fotografía?

LW: El título detona a la imagen, si no hayo un título al mirar, no estoy viendo, por lo tanto no hay tiro.

Los tiros siempre son intencionales, deben pensarse y repensarse; por ejemplo, últimamente ha surgido el debate sobre el pedir permiso a la persona retratada: unos dicen que sí porque es una falta de respeto a su privacidad;

Cuarteto de nos/Serie: Del otro lado del Charco/2019: Legna de Waits.

12:12am. Panteón después del chubasco
Serie: Del otro lado del charco
Legna de Waits
2021

otros dicen que se pierde la genuinidad del instante.

Yo creo que es mucho más complejo. Que no podemos reducir a las personas a ello. Creo que cada foto tiene diferente tratamiento porque se trabaja con personas diversas en contextos diversos.

Quizá lo primordial sería formularnos preguntas antes de cualquier tiro: por qué queremos esa fotografía, qué tan importante o relevante es que la tomemos, por qué lo hacemos.

FE: ¿Qué es lo que te permite la fotografía?
LW: A mí me ha permitido aprender a ver a través de la mirada. Entender el mundo desde un enfoque, lo cual requiere ponerme al pedo en tomar una postura (social, política, estética...). Conocer gente bonita. Preguntarme y cuestionarme a través de la imagen. Quebrarme ante el horror de la sórdida y perfumada realidad.

FE: ¿La digitalización de la fotografía disminuye o aumenta su importancia?
LW: Las dos cosas. La foto se ha vuelto parte del día al día. Sólo en Instagram se suben 95 millones de fotos al día. Dice Joan Fontcuberta que nadamos en una sobrepoblación de fotos y que lo complejo de ello es cómo encontrar a las fotografías valiosas.

Opino que hay que (pe)penar en el inmenso mar de fotos en que navegamos y que el valor de los tesoros que vayamos encontrando es meramente subjetivo, ya que, al final vemos las cosas como somos o somos como vemos las cosas (retomando la estética capitalista).

FE: ¿La fotografía es para todxs?
LW: No. Pareciera que se democratizó con la adopción de la cámara al celular, pero no todo mundo tiene acceso a un celular y no todo mundo conoce el lenguaje de la fotografía.

FE: ¿Qué técnicas utilizas?
LW: Me gusta mucho la digital porque las puedo colgar en los muros de mis redes dizque sociales, aunque también sé trabajar con la analógica, estenopeica, cianotipia, entre otras técnicas antiguas.

FE: ¿Es caro ser fotógrafa y de qué manera?
LW: Lo es. Para aprender el lenguaje de la fotografía necesitas dinero y tiempo. El equipo depende en gran medida al tipo de fotografía que hagas o quieras hacer. En mi caso, como hago fotografía callejera, mi cámara réflex y el trip(ié) son una inversión necesaria. Pero estudié fotografía con una cámara digital y antes utilizaba cámaras de turistas o la del celular.

FE: Exposiciones o trabajos o proyectos próximos o futuros.
LW: Estaré presentando una ponencia sobre *El Basurero de Casiopea* en la UNAM. Todavía no hay fecha, pero en cuanto sepa lo publicaré y regalaré dibujos que he hecho sobre el proyecto.

* * *

Podrás seguir el robot boot.Leg de Legna de Waits por:

Instagram: @legna_de_waits
Facebook: El basurero de Casiopea
Twitter y Tik Tok
(éstos últimos no los ocupa pero dice que “también anda por ahí”)

Postal mar. Adela Olivera.

ADELA OLIVERA
El don de la sensibilidad

Adela Olivera es una joven de 23 años que nació en un pueblo costeño del Estado de Oaxaca: Río Grande, rodeada de un hermosa naturaleza.

Su acercamiento a la fotografía fue desde muy pequeñita gracias a Carlos, un familiar que llegaba con su cámara fotográfica e iniciaba también su camino a esta arte.

Actualmente Adela usa la fotografía con fines de trabajo social en su pueblo de nacimiento.

FE: ¿Cómo fue que te adentraste a la fotografía?

AO: Desde muy pequeña crecí rodeada de naturaleza y postales hermosas en mi pueblo costeño Río Grande.

Cada diciembre, cuando se reunía mi familia en casa de la abuela para celebrar el Año Nuevo, Carlos, un familiar de Pinotepa, recién iniciaba en este mundo tan amplio y maravilloso de la fotografía.

Así que cuando él llegaba con su cámara, desde muy tempranito iniciábamos la aventura y nos íbamos en bicicleta a un charco a hacer fotografía a las aves.

No sabíamos de técnicas, ni teníamos conocimiento, pero disfrutábamos mucho el momento. Así sucedía cada año, hasta que inicié formalmente la fotografía en El Centro de Artes de San Agustín Etla en donde tuve mi primera cámara.

FE: ¿Qué es para ti la fotografía?

AO: Una manera de expresar mi perspectiva de la vida cotidiana que, en muchas ocasiones, damos por desapercibidas pero que tienen un gran valor.

FE: Menciona tus mejores fotógrafxs.

AO: Eva Lepiz, Vivian Maier, Tina Modotti, Flor Garduño, Graciela Iturbide, Artur Santos, Kevin Mota, Chucho Potts entre otros.

Retrato Tlahuitoltepec: Adela Olivera.

FE: ¿Qué pasa con la fotografía de mujeres?

AO: De manera personal pienso que como mujeres tenemos el don de la sensibilidad para capturar nuestro entorno, dándole a la fotografía un significado más profundo

FE: ¿Cómo se impregna el feminismo y la fotografía en tu trabajo?

AO: A través de la fotografía se plasma y se refleja la parte que no se ve a simple vista del feminismo: el rostro de la lucha, la desesperación, el rostro de la injusticia, pero también el rostro de

Retrato Teotitlán: Adela Olivera.

mujeres fuertes que luchan, solas, juntas. Y el rostro de la perseverancia, el amor, el dolor, la empatía y la solidaridad.

FE: ¿Qué implicaciones conlleva ser fotógrafa?

AO: Desde trabajar de manera independiente o hacerlo en equipo; invertir en equipo fotográfico; estar abierta a aprender nuevas técnicas, proyectos; y estar en constante crecimiento.

FE: ¿Qué situaciones o contextos te inspiran para buscar o encontrar la foto?

AO: Siempre trato de capturar y mostrar imágenes que tengan una historia y trasfondo. Me gusta platicar con las persona a las que tengo en mente retratar, pero

Patricia Alcaraz, cantante caxaqueña
Adela Olivera

siempre hay momentos previos a la fotografía. Es como ir construyéndola. De esa manera nos permitimos conocer nuestras vidas, compartir experiencias, aprender de ellos, capturando no solamente al sujeto, sino hacer parte los sentimientos compartidos durante nuestras pláticas.

FE: ¿Es indispensable concursar en fotografía?
AO: Por supuesto. Esto te permite tener un crecimiento profesional, ampliar tus ideas, experimentar en nuevas áreas, ser competitivo. Te permite crear y explotar la parte creativa para obtener el resultado deseado.

FE: ¿Cuál sería tu filosofía sobre la fotografía?
AO: La manera más hermosa de detener el Tiempo es a través de una fotografía, pues estarás compartiendo una parte de tu vida que quedó plasmada en ella. El tiempo no vuelve pero las fotografías y los momentos son para toda la vida.

FE: ¿Qué es lo que te permite la fotografía?
AO: Conocerte, conocer personas e historias qué hay detrás de cada una de ellas, sus lugares y orígenes.

FE: ¿La digitalización de la fotografía disminuye o aumenta su importancia?
AO: Puedo decir que tiene un gran valor, de manera que al tener archivos digitales te permiten compartirlos a través de muchos medios y de manera más accesible y fácil. Pero cabe recalcar que no hay nada que sea tan maravilloso como tener tus fotografías de manera física.

FE: ¿La fotografía es para todxs?
AO: ¡Claro! Cada persona tiene una manera muy peculiar y única de mostrarte la vida y el entorno desde otras perspectivas.

FE: ¿Qué técnicas utilizas?
AO: Siempre tengo en mente las reglas básicas de la composición y de esa manera me guío para realizarlas, por ejemplo con líneas guías, la regla de los tercios, patrones y texturas, aprovechar espacios negativos

FE: ¿Es caro ser fotógrafa y de que manera?
AO: Yo lo veo como una inversión a un mediano plazo, pues ser fotógrafas implica invertir en equipo, en conocimiento y lo que se requiera para ofrecer un trabajo de excelente calidad.

FE: Exposiciones o trabajos o proyectos próximos o futuros.
AO: Estoy fascinada por el entorno cultural, pues a través de amigos (Manuel De Jesús y María Reyna) he tenido la fortuna de aprender muchas cosas no solamente hablando en conocimiento, sino en experiencias vividas en los pueblos, siendo parte de las familias y en este entorno cultural que te permite conocer más allá de lo que puedes imaginar.

Actualmente aún no tengo planes para el futuro, sólo me he enfocado en los trabajos de carácter social que hemos realizado con el equipo fotográfico que integramos con Arthur Santos aquí en Río Grande. Pero estoy abierta a cualquier oportunidad y todo aquello que me permita crecer y experimentar de manera profesional.

* * *

Podrás seguir el trabajo de Adela Olivera por:

Instagram: Adela Olivera
Facebook: Adela olivera fotografía

Existiendo en medio del caos/Técnica mixta/65x85 cm: Rocío Romero Chapital

ROCÍO ROMERO

Un encuentro consigo misma

María del Rocío Romero Chapital es "La chica dibujante" nacida en 1996 en la CDMX pero que recide en el municipio de Chalco, Estado de México.

Desde ahí, La Chica Dibujante ilustra, pinta, hace collages y estudia Artes Plásticas. Desde los 10 años de edad comenzó a tomar curso de dibujo y pintura.

Rocío además de exponer su obra en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, Centor Cultural Chimalpahin, entre otros, ha realizado cuatro ilustraciones para las portadas de esta publicación del Fanzine Especial, con un estilo original y arriesgado.

FE: ¿A qué te dedicas?

RR: Estudio la licenciatura en artes plásticas. Vendo obra de mi autoría y encargos personalizados, incluyendo carteles, portadas o ilustraciones para textos.

He participado en diversas exposiciones colectivas en Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, Centro Cultural Chimalpahin, Centro Cultural Huitzilzingo, Espacio Cultural Muralla, entre otros.

Participé en el encuentro de Bellas Artes en Toluca y he sido parte de colectivos como Colectivo Itinerante.

FE: ¿Cómo fue que te adentraste al dibujo o a las artes plásticas?

RR: Durante toda mi infancia tuve un interés muy particular por las pinturas y el dibujo. Es a los 10 años que comencé a tomar cursos de dibujo y pintura, pausados para continuar mis estudios de nivel básico y media superior.

El arte siempre ha estado presente en mi vida. Posteriormente tomé un curso de pintura, pero es hasta el año 2017 que entro a la carrera de Artes Plásticas.

María y Rocío/Collage/30x56 cm:
Rocío Romero Chapital

FE: ¿Qué es para tí la ilustración, las plásticas y los collages?
RR: Son técnicas y medios de expresión que permiten comunicar y manifestar nuestras propias realidades.

FE: Menciona tus mejores artistas plásticos, ilustradores, pintores o dibujantes.
RR: No tengo mejores artistas plásticos, pues siempre estoy en descubrimiento de obras y artistas que captan mi interés y fascinación por lo que hacen. Tengo como referentes a personajes que influyen de alguna manera en mis formas de representación con sus obras plásticas como Egon Schiele, Hanna Hoch, Paula Rego, Robert Rauschenberg, entre otros.

FE: ¿Qué pasa con la ilustración o plásticas de mujeres?
RR: A lo largo de la historia del arte, se ha vivido la desigualdad de género y por lo tanto, se han desvalorizado las obras creadas por mujeres, sobre todo de aquellas que manifiestan las luchas e inconformidades que vive una mujer día a día.

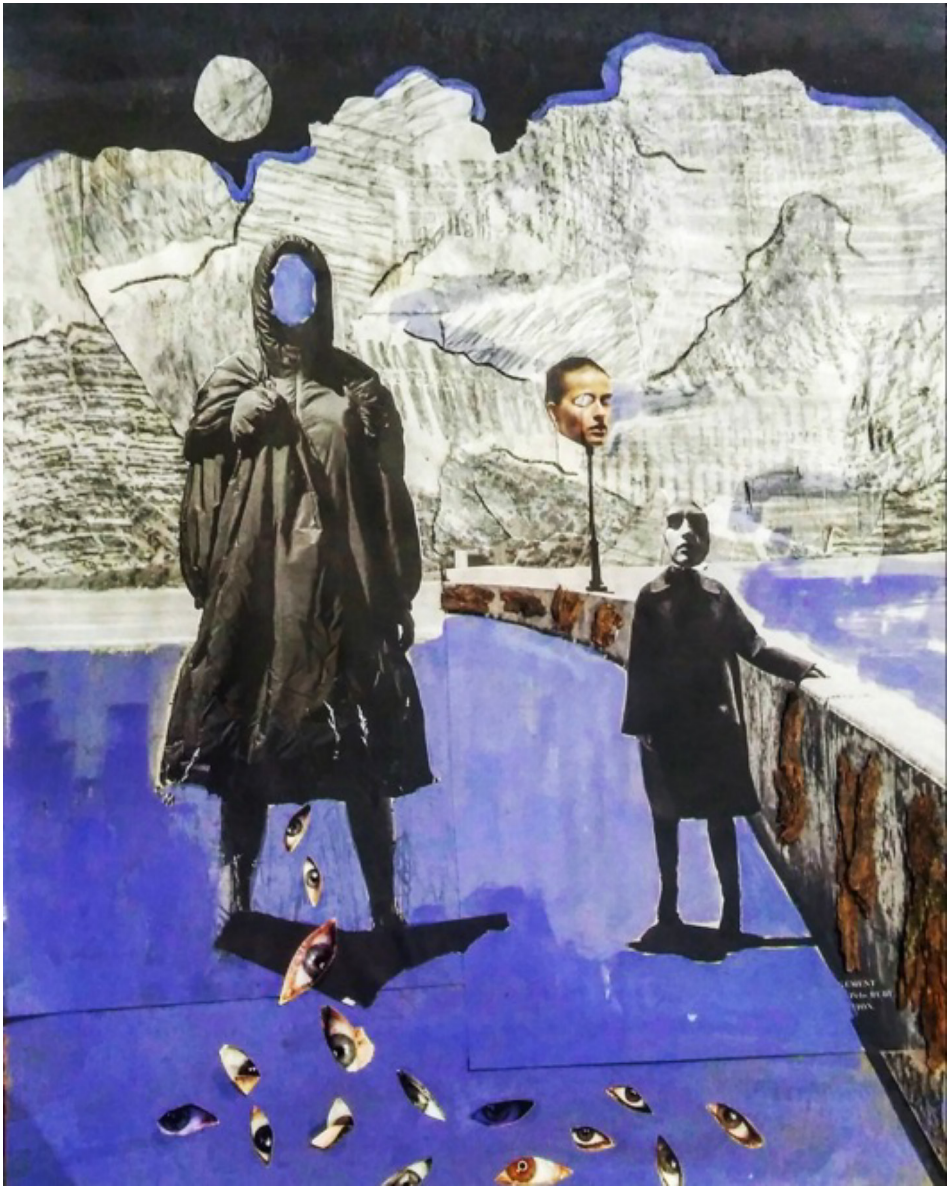
FE: ¿Cómo se impregna el feminismo en tu trabajo? ¿O no es tema que se muestre en tu obra?
RR: No es un tema que se muestre en mi obra. He trabajado desde el *collage* mis propias experiencias e implicaciones que me genera la sociedad al ser mujer.

FE: ¿Qué implicaciones conlleva ser ilustradora, pintora o dibujante?
RR: Anteriormente, las mujeres eran representadas en el arte, en donde eran idealizadas de alguna manera.

Cuando las mujeres comienzan a romper con esos patrones y ser ellas las creadoras, pensadoras, artistas, se comienza a dudar de su trabajo y a desvalorizar su arte, sus manifestaciones, su diálogo, etc.

Hasta nuestros tiempos, las mujeres creadoras nos enfrentamos a una sociedad que cuestiona y pone en duda nuestros esfuerzos y conocimientos. Esto nos exige un esfuerzo mayor en el mundo del arte y su difusión. Incluso dentro del círculo (de artistas), las competencias se vuelven mayores con hombres que no permiten que una mujer tenga más oportunidades de participación y reconocimiento de su trabajo.

FE: ¿Qué situaciones o contextos te inspiran para buscar o encontrar cada cuadro, ilustración, dibujo o pintura?
RR: Me inspiro en mi contexto social, en lo que observo en aquellos con



Incierto/Collage/45x55 cm: Rocío Romero Chapital

los que me relaciono directa o indirectamente: en el transporte público, en la calle, en la tienda, en la escuela, en mi casa y los sitios que transcurro.

FE: ¿Es indispensable concursar en esta disciplina?

RR: Considero que sí es indispensable. Que desde niños nos integren en el mundo del arte y sus diversas posibilidades de expresión y comunicación.

FE: ¿Qué es lo que te permite el dibujo, la pintura, el collage o la ilustración?

RR: Me permiten no sólo un encuentro conmigo misma, sino una manera de generar empatía con los demás, de entender y reflexionar sobre el contexto y el

caos en el que me encuentro, a partir de la observación y los encuentros capturados en mis libretas de apuntes.

También me permiten aprender de otras disciplinas e involucrarme con otros modos de ver y representar como parte de mis procesos creativos.

FE: ¿La digitalización de tu obra disminuye o aumenta su importancia?
RR: La digitalización de la obra no permite observar la pieza en su totalidad. Sí disminuye su apreciación visual, pero considero que no disminuye ni aumenta importancia. Es un medio en el que estamos inmersos, incluso, nos permite difundir un discurso o un mensaje como una obra plástica.

FE: ¿La ilustración, el dibujo, el collage o pintura es para todxs?
RR: Sí, debería ser para todos. Son técnicas que todos podemos aprender y desarrollar a partir de la práctica y constancia, pero no todos tienen las posibilidades, motivaciones e incluso, vocación y lo que construye un proceso creativo dentro de estas técnicas.

FE: ¿Qué técnicas utilizas?
RR: Trabajo con diversas técnicas, pero principalmente la pintura con acrílico y óleo, el dibujo y collage.

FE: ¿Es caro ser artista plástica y de qué manera?
RR: Es cara principalmente por los materiales.

FE: Exposiciones o trabajos o proyectos próximos o futuros.
RR: En Julio termino la carrera de Artes Plásticas y estoy enfocada en la producción de obras para la exposición final y trabajo de investigación. Más adelante comenzaré con el proceso de titulación.

Infancias/Collage/2021: Rocío Romero Chapital *para portada del Fanzine Especial #6 de Música Híbrida*

* * *

Podrás seguir el trabajo de Rocío Romero "Chica Dibujante" por:

Instagram: Rocks.romerch
Facebook: Chica dibujante o Rocío Romero Chapital

Imago mortis: Lorena Baker

LORENA BAKER

El sincretismo técnico

Lorena Baker (Monterrey, 1984) es una de esas artistas que andan en bajo perfil pero con una propuesta que mueve. Desde hace tiempo radica en la CDMX. Es artista gráfica autodidacta y diseñadora. Desde el año 2016 se ha enfocado cada vez más al "collage gráfico", además de involucrar procesos que mezclan técnicas como la transgrafía, el monotipo, composiciones análogas con papel, estampa, pintura acrílica y el uso de materiales secos y húmedos. El próximo 13 de marzo expondrá en un bar de la CDMX.

FE: ¿A qué te dedicas?
LB: Soy artista gráfico autodidacta. También soy diseñadora gráfica. Me dedico tanto a mi obra como a proyectos por encargo en ambos ámbitos.

Desde el 2016 me he enfocado cada vez más al *collage* como medio dentro de la gráfica y las artes mixtas, generando algo que denomino "collage gráfico".

Mi obra involucra un proceso que mezcla técnicas de impresión como la transgrafía y el monotipo; composiciones análogas con papel, estampa, pintura acrílica y el uso de otros materiales secos y aguados.

La experimentación e investigación plástica es algo que define mi trabajo y busco que las imágenes surjan a partir de un concienzudo manejo de la revoltura de materiales y soportes, invitando siempre al accidente a manifestarse para aprender algo nuevo de él.

Más que una técnica mixta se trata de un sincretismo técnico, donde el collage es sólo el inicio de una experiencia estética aún más compleja.

Además de las obras que se han publicado o utilizado para ilustrar literatura o como portada de libros y revistas (luego esas las considero más como exposiciones, que las otras jeje).

FE: ¿Cómo fue que te adentraste al dibujo o a las artes plásticas?
LB: Desde que me acuerdo, me ha interesado la imagen y me he aferrado a ello. Toda mi formación es autodidacta lo cual a veces es algo chido y a veces un reto.

FE: ¿Qué es para ti la ilustración, la plásticas y los collages?
LB: Un medio.

FE: ¿Qué pasa con la ilustración o plásticas de mujeres?
LB: ¿Qué pasa? ¡Qué es la ostia! ¿No?

FE: ¿Cómo se impregna el feminismo en tu trabajo? ¿O no es tema que se muestre en tu obra?
LB: No busco que mi trabajo sea feminista. Mi trabajo es mío y si llegan a aparecer esos temas es por mi propia experiencia del mundo.

Como mujer, es inevitable que mi expresión le pueda parecer feminista al mundo. Nunca he creído en el arte de panfleto y por lo mismo no voy buscando configurar un discurso artificial o de moda o políticamente correcto. La obra no tiene por qué tener un contenido político *per se*. A veces eso sólo sucede porque es parte de nuestro día a día como mujeres, y en ese sentido, lo que sí tiene que haber, para mí, en mi obra, es un reflejo de mi estar en el mundo y ese sí es feminista, así que...

FE: ¿Qué implicaciones conlleva ser ilustradora, pintora o dibujante?
LB: Las mismas que cualquier oficio. Muchas veces el mote "artista" se usa en son pretensioso, o algunos no quieren denominarse así para no parecer pretensiosos, pero para mí no es diferente a ser carpintero, docente, albañil, investigador... Es un oficio que requiere de chamba, dedicación... A veces haces cosas por placer, sin pensar tanto, otras por encargo y otras más con una idea muy pensada.

FE: ¿Qué situaciones o contextos te inspiran para buscar o encontrar cada cuadro, ilustración, dibujo o pintura?
LB: Lo que voy viviendo, viendo, sintiendo. La mayoría de las veces no sobrepienso una idea para luego ser tratada en una pieza. Se mezcla una picazón de querer mezclar ciertos materiales o ge-

Leones en China: Lorena Baker.

nerar ciertas texturas con los recursos que hay a la mano. Y mientras me pongo a manipular materiales devienen pensamientos que salen luego como sensaciones y ¡charrrrrrrán!: una pieza en la que clarito veo una idea que me ha comido la cabeza la semana pasada o que me he estado rehusando a pensar; o la premisa del argumento de una serie que me chuté al hilo el fin de semana. Nunca sabes de dónde va a venir...

Por ejemplo, para proyectos de diseño, en los que sí se requiere de algo más estructurado, no tan libre, como la

obra propia, estoy dándole vueltas toda la semana. Y luego, de repente, mientras estoy poniendo la cafetera, ¡zaz! El slogan perfecto...

Lo que te digo es que no es un contexto romántico. Claro que me gusta verle "los momentos sagrados" a las situaciones (un color increíble en el atardecer, la decadencia de una pared en la calle, una textura en la luz de febrero...), pero esos creo que alimentan más mi espíritu que directamente a mis obras, jaja.

Retratos familiares I: Lorena Baker.

FE: ¿Qué es lo que te permite el dibujo, la pintura, el collage o la ilustración?
LB: Mi chamba me permite entretenerme en este mundo y en la jodidez existencial que muchas veces no se que hacer con ella...

FE: ¿La digitalización de tu obra disminuye o aumenta su importancia?
LB: Ni lo uno ni lo otro. Creo que el digitalizarla y mostrarla en redes ha hecho que esté allá afuera, pero tampoco la han llevado muy lejos.

Creo que no soy una artista de primer mundo, jajaja. Hago mi obra porque no puedo no hacerla, pero no tengo un alcance en ningún sentido... Ni en los grupos de artistas gráficos, ni en el de los ilustradores ni en el medio artístico de ningún tipo.

FE: ¿La ilustración, el dibujo, el collage o pintura es para todxs?
LB: ¡A webo! Ser artistas no nos hace mejores que nadie ni defensores de una ciencia mística que sólo está destinada a ciertos elegidos... Puede ser un medio para todos y hacerlo sin tener intenciones de dedicarse a ello, y eso no lo hace menos valioso.

FE:¿Qué técnicas utilizas?
LB: Revuelvo todo lo que puedo, pero me interesan principalmente los medios de impresión manual.

FE: ¿Es caro ser artista plástica y de qué manera?
LB: Existir es caro en este mundo capitalista de mierda, pero resistimos todo lo que podemos.

FE: Exposiciones o trabajos o proyectos próximos o futuros
LB: Quizá ya salga de debajo de las piedras.... Puede ser...

* * *

Podrás seguir el trabajo de Lorena Baker por:

Instagram: lo_grafik.er
Facebook: Lorena Baker

* * *

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
2018. Galería Casa Calavera, Mérida Yucatán. InferaRostrum.
2016. Galería Del Mono, Guadalajara, Jalisco. 13 interiores para el Gato.
2011. Galería del Centro Cultural Mixcoacalli, Guadalajara, Jalisco. Hormoeroticulusnaturalis.

EXPOSICIONES COLECTIVAS::
2018. Ex-convento del Carmen, Guadalajara, Jalisco. Nunca escuchas lo que te digo. Curada por Israel Martínez, colaboración con la pieza: "Tambito Cooper Bush" acrílico / canvas (2016)
2017. Casa de la Cultura San Rafael, Ciudad de México.
2016. Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México. Modernidad Pirateada. Curada por Jota Izquierdo, colaboración con la pieza: "Tambito Cooper Bush" acrílico / canvas (2016)
2013. Centro de Arte y Cultura Axixic, Axixic, Jalisco. Cultura fuera de Sitio.
2011. Galería del Centro Cultural MalaSangre, Guadalajara, Jalisco. El Recuento de los Daños.

Retratos familiares II: Lorena Baker.

"Don abarrotes" óleo/tela 18x24 cm: Karla Mora

KARLA MORA

Introspección y aislamiento mental

Karla Mora nació en la agonía de la década de los 80 en Zapopan, Jalisco, que dice "es lo mismo que Guadalaja".

Es pintora, cantautora y estudiante de restauración. Su obra está plasmada de cotidianidad, erotismo y ligero cinísmo.

Le gusta investigar, exaltar y divulgar el trabajo de mujeres en diversos oficios. Como cantautora, lleva su dibujo a portadas personalizadas para sus propios discos "quemados" y que realiza artesanalmente.

Hoy se encuentra en la CDMX y a provechamos para entrevistarla.

"La más chula del barrio", óleo/papel 18x24 cm: Karla Mora

FE: Menciona a qué te dedicas

KM: Soy Pintora, cantautora y estudiante de restauración.

FE: ¿Cómo fue que te adentraste al dibujo o a las artes plásticas?

KM: De niña era muy introvertida (todavía), y me gustaba aislarme interpretando a través de trazos la realidad del entorno.

Comencé a usar pinceles a los 16 años, y posteriormente ingresé a la Uni-

versidad de artes visuales de la U de G.

FE: ¿Qué es para tí la ilustración, la plástica y los collages?

KM: Una herramienta terapéutica y de comunicación visual.

FE: Menciona tus mejores artistas plásticos, ilustradores, pintores o dibujantes.

KM: Martha Pacheco, Javier Campos Cabello, Caravaggio, Otto Dix, José Clemente Orozco, Paula Rego, Lola Cueto, Carlota Camacho, y demás infinitos, etc.

FE: ¿Qué pasa con la ilustración o plásticas de mujeres?

KM: Virginia Woolf habló en su momento sobre la hegemonía masculina en la literatura. Sin embargo, esta hegemonía, perenne, transciende a una generalización social, no sólo en dicho gremio.

Ya es muy sabido y reiterado, el cómo la presencia femenina a lo largo de la historia, no sólo del arte, se en-

"La sublimación de Cthulhu", óleo/tela 48x55cm: Karla Mora

"Lectura en la calle Arista", óleo/tabla 18 x 24 cm: Karla Mora

cuentra en un permanente estado de subordinación.

FE: ¿Cómo se impregna el feminismo en tu trabajo? ¿O no es tema que se muestre en tu obra?

KM: Es complejo interpretar el concepto generalizado de feminismo. Por ejemplo, en un sentido profundo, tomar los pinceles, dominar el color y plasmar mis necesidades podría ser en sí feminismo.

Sin embargo, esa postura la enfoco más en la labor de investigar, exaltar y divulgar el trabajo de mujeres, no sólo pintoras, sino maestras en diversos oficios.

FE: ¿Qué implicaciones conlleva ser ilustradora, pintora o dibujante?
KM: Creo que las implicaciones relevantes conllevan disciplina y un piquete obsesivo.

FE: ¿Qué situaciones o contextos te inspiran para buscar o encontrar cada cuadro, ilustración, dibujo o pintura?
KM: Pintar me retrae. Quizá, indirectamente, más allá del tema, busco ese estado ambiguo entre la introspección y el aislamiento mental.

FE: ¿Cuál sería tu filosofía sobre las artes plásticas?
KM: Todo puede ser mejor, uno puede ser peor.

FE: ¿La ilustración, el dibujo, el collage o pintura es para todxs?
KM: Para quien lo deseé.

FE: ¿Qué técnicas utilizas?
KM: Principalmente óleo. A veces acrílico y acuarela.

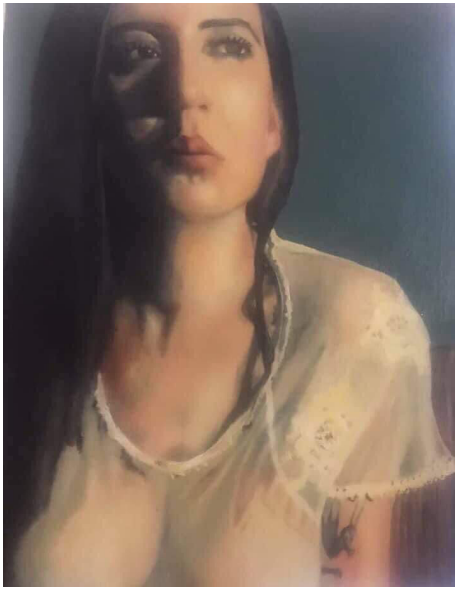
FE: ¿Es caro ser artista plástica y de qué manera?
KM: En cuanto a la vulnerabilidad mental y desgaste físico, sí.

FE: Exposiciones o trabajos o proyectos próximos o futuros.
KM: Estoy por concluir la carrera de restauración. Una vez que termine esa misión, el plan a futuro es tomar clases de piano y encerrarme a pintar/tocar.

* * *

Podrás seguir el trabajo de Karla Mora por:

Facebook: Karla Mora Yerena



"Autorretrato 1" óleo/tabla 24 x30 cm: Karla Mora

Graffiti: Akira

AKIRA

Graffiti y rap: vomitar veneno

Akira es una sencilla y modesta rapera de la CDMX nacida en 1984, que no busca los reflectores, mas sí las paredes o superficies para firmar y graffitear sus dibujos llenos de curvas y colores, en las que se enfoca para jugar con el estilo, tamaño y colores.

Está convencida de que las mujeres han abierto caminos por medio de su esfuerzo, constancia y dedicación. Con el feminismo visualiza a cada mujer como una colega y la vida es su inspiración.

Akira ha participado en eventos como "Abriendo el Border" en el año 2007; Mujeres graffiti S.A & CIA, en el Faro de Tláhuac 2008, 1er Festival Cultura Hip Hop 2009.

También ha aparicido en videos de Real Vandals e Ilegal Love. 1er concurso de graffiti "A mano alzada" del IPN.

También apareció en diversos números de revistas y fanzines como MAGAZINEINT Graff Pasión e ILEGAL SQUAD (Sección 4 Girls) por mencionar algunas.

Incursionó en el ámbito del RAP como MC para complementar su trayectoria. Participó en el II Seminario Internacional sobre arte, género, migración y espacio público en el 2010 con la ponencia "Revuelta Femenina: Destruyendo Paradigmas".

Actualmente realiza graffiti de una forma más espaciada, pero sin abandonarlo. Se desarrolla en el ámbito pedagógico y continúa con sus producciones como MC.

FE: ¿Cómo fue que te adentraste al graffiti o a las artes plásticas?
AKIRA: Desde niña me he inclinado por el dibujo y la pintura como forma de expresión. Sin embargo, mi graffiti se enfoca a las letras: me gusta jugar con su estilo, tamaño, colores, etc.

FE: ¿Qué es para ti la ilustración, la plásticas, los collages, el graffiti?
AKIRA: Son medios para expresar, protestar. Considero que se asocian con el contexto. Para mí son medios que narran historias y situaciones que transita la sociedad.

FE: Menciona tus mejores graffiteros, artistas plásticos, ilustradores, pintores o dibujantes?
AKIRA: REVOK, Said Dokins, Toloache, Shepard Fairey por comentar algunos.

FE: ¿Qué pasa con el graffiti o plásticas de mujeres?
AKIRA: Las mujeres se han abierto camino con el paso del tiempo y, sobre todo, por medio de su esfuerzo, constancia, dedicación. Cada vez demuestran su capacidad para permanecer en la escena.

FE: ¿Cómo se impregna el feminismo en tu trabajo? ¿O no es tema que se muestre en tu obra?
AKIRA: El feminismo se traduce en actitudes que rompen con lo establecido, en no encasillarme a las expectativas que se generan alrededor del género, en visualizar a cada mujer como una colega, como seres capaces de elaborar piezas con calidad que tienen lo necesario para ser valoradas y respetadas.

FE: ¿Qué implicaciones conlleva ser graffitera, ilustradora, pintora o dibujante?
AKIRA: Implica, esfuerzo, constancia, respeto por una misma y el trabajo de los demás; colaboración, además de seguir buscando espacios, abrirnos camino.

FE: ¿Qué situaciones o contextos te inspiran para buscar o encontrar cada graffiti, ilustración, dibujo o pintura?
AKIRA: La vida en sí es mi inspiración, las emociones por las cuales atravieso día a

Graffiti: Akira

Graffiti: Akira

día son un impulso para seguir adelante, me considero una persona muy emocional, sensitiva y sensible.

FE: ¿Cuál sería tu filosofía sobre el graffiti o las artes plásticas?
AKIRA: Para mí es una materialización de las representaciones de la realidad o de la imaginación. No tiene limites de expresión, canaliza las sensaciones mediante alguna disciplina.

FE: ¿Qué es lo que te permite el graffiti o dibujo?
AKIRA: Me permite expresarme y de alguna forma desahogarme y soportar la cotidianidad. Para mí es como vomitar el veneno que se encuentra en mi ser.

FE: ¿El graffiti, el dibujo, el collage o pintura es para todxs?
AKIRA: Como lo comenté anteriormente, al ser disciplinas que materializan representaciones de la realidad o de la imaginación, "es para todxs".

FE: ¿Qué técnicas utilizas?
AKIRA: Utilizó aerosol, "graffiti".

FE: ¿Es caro ser graffitera y de que manera?
AKIRA: En el caso del graffiti, sí es algo caro: el material, aerosoles, válvulas, marcadores, colores, etc.

FE: Exposiciones o trabajos o proyectos próximos o futuros .
AKIRA: El 12 de Marzo me encontraré en la exposición "Escribe tu Camino" y seguiré participando en eventos de rap.

* * *

Podrás seguir el trabajo de Akira por:

Facebook: Mixtli Texotli
Instagram:akirevolt_54

NOTAS

música híbrida

"9 años sin nostalgias"

Buscanos en:

www.mh-radio.net

email:
musicahibrida.mh@gmail.com
musicahibrida@yahoo.com.mx

Música Híbrida

Música Híbrida

Música Híbrida

Musica_Hibrida